

歌唱性触键与声乐钢琴伴奏

徐琳

音乐是声音的艺术,通过演唱或演奏传达给听众,并在听众的情感、想象、审美等方面引起共鸣。如果你能演奏或演唱出好听的、优美的、具有歌唱性的声音,那你将带给听众无限想象的空间,当然也反映了你的审美、品位和修养。

本人通过研究生阶段的学习和从事的声乐钢琴伴奏的工作中,认识到如果想要获得震撼人心的演奏,并使其具有色彩丰富的音色变化,而且还能让你指尖流淌出来的每个音符会“唱歌”,就必须具备较好的弹奏技巧,并且对美的声音具有强烈的感受力。所以本人想就钢琴演奏的触键和弹奏的歌唱性,结合声乐钢琴伴奏谈一些自己的心得与体会。

钢琴的发声

钢琴是键盘乐器,它是通过键盘带动琴槌敲击琴弦,靠琴弦的振动来发音的。因此琴槌敲击琴弦会得到颗粒性的声音。所以在钢琴上弹奏跳音、非连音就特别能显示出钢琴的优势。如果想要在钢琴上弹出像歌唱家演唱或像小提琴家演奏时,他(她)们那种声音连贯、气息悠长、无比歌唱性的音乐,对于钢琴这件乐器来说,真是太不利了。钢琴的弱点就在于,一旦声音发出来,就只能靠它琴弦的余振来维持声音的延续。与此同时,声音也在逐渐减弱。所以对于任何一个音来说,当它弹下去之后,是绝对不可能做出渐强效果的。要发扬钢琴的优点,弥补其弱点,我们可以想方设法的改善。比如我们可以从触键上下功夫,尽可能地使每个音充分的发出和延长。

如何识别与获得好听的聲音

就钢琴这件乐器自身而言,它是通过琴槌敲击琴弦获得声音。如果你听到敲砸的声音,这可能是手指过高过猛的向键盘冲下去造成的,如果是又闷又暗的声音,可能是下键的时候手臂不够放松,而听到很紧又挤压的声音,那么就是在手指弹下去以后,还仍然对键盘施加压力,不肯放松。

那么,怎样才能避免出现敲砸、又紧又挤压的声音出现呢?首先,手臂应该保持放松的状态,用自然下落的速度触键,声音一旦发出,手就不要再对琴键施加压力了。其次,除了手臂的运用之外,还应该注意手指在触键时的状态。这就是触键技巧,也就是不同的触键方式会产生不同的声音效果。

1、触键的速度有快慢之分。弹奏者弹下琴键时的速度越快,琴槌敲击琴弦的力度就越强,琴槌与琴弦接触的

时间会相对少一些,发出的声音会比较明亮;反之,弹奏者弹下琴键时的速度越慢,琴槌敲击琴弦的力度就越弱,琴槌与琴弦接触的时间会相对多一些,发出的声音就会比较柔和、丰满。

2、触键时的高度除了在视觉上产生影响以外,在听觉上也就是在声音的强弱上也产生影响。手指抬得高,下键时比较不容易控制音量及音色,会得到较明亮的声音;手指抬得比较低,甚至是贴键弹奏,那么音量及音色就比较好控制,会得到较连贯且柔和的音色,并且这样做的好处是更利于弹奏那些跑动快且要求连贯的作品。

3、触键时的力量与声音的强弱成正比,力量大则音量大,声音听起来会强一些厚一些;力量小则音量弱,声音听起来则会弱一些薄一些。

4、手指触键的部位分指尖和指腹,指尖接触琴键时面积小、力量集中,当然获得的声音会透而亮;指腹接触琴键时面积大、力量相对会分散一些,所以获得的声音自然会暗而柔。

5、触键也有长短之分。触键的长短也就是触键后延续方式的长短。延续方式可以通过手指触键后继续保持住琴键,也可以通过踏板来延续。如果只是用手指保持住琴键,得到的声音效果会比较干净,音色无明显变化,而用踏板来延续,则会得到相对柔和、产生有明显泛音的声音,这样就可获得有变化的音色。

声乐与钢琴

我们大家都知道,世界上最美的声音是人的声音,最完美的乐器是人声这件“乐器”,它能制造出世界上最美妙动听的音乐。人声这件“乐器”的美妙之处就在于它能发出及其连贯、圆滑的乐音;有着丰富的音色变化、强弱变化;具有非常强大的表现力。声乐的出现非常久远,而且发展得非常迅速,17世纪、18世纪在欧洲的意大利,形成了美声学派。这个学派在唱法和训练方面开创了一套发展嗓音潜力的方法。以人体特殊的发声机能为基础,努力建立三项发声技巧:1、打开喉咙;2、气息的支持;3、声音的集中。这个学派教授学生要“把音唱准、正确的嗓音位置、清楚的咬字、有表情的演唱、遵照节拍的演唱、即兴演唱和只有趣味高雅、对音乐有深刻理解的人才唱得出来的那种感人至深的唱法。”^{〔1〕}

从钢琴自身的构造上我们不难看出,手指接触琴键从

而带动琴键后面的击弦机击响琴弦,这一个一个的敲击动作产生的声音消失得快而且不利于连贯,很难完成如同声乐般流畅的乐音。因此“我们永远不应当忘记整个音乐是从歌唱中产生。美妙的充满活力的歌喉的表现始终应当作为器乐演奏者的榜样。”⁽²⁾演奏家们留意到声乐中的流畅、匀称、精确和轻巧,还有流畅的分句法,把它运用到钢琴演奏中,这是钢琴演奏家们一直以来想要努力达到的。正如钢琴大师霍洛维茨说:“对我来讲,最重要的是能够持续优美的音色,以及必须使钢琴成为能够歌唱的乐器,不能变成呆板冷漠的乐器,琴音一定要像18世纪和19世纪那样优美、圆润的意大利歌剧传统的唱法,我就是一向努力于用钢琴奏出这种唱法。”⁽³⁾

要使我们的钢琴技艺得到发展和提高,应多听、多借鉴声乐艺术,多听著名歌唱家和优秀器乐演奏家的表演,让我们指尖下的琴键也能充分“歌唱”,使它“唱”出优美、动听的旋律。

声乐钢琴伴奏中的歌唱性

作为钢琴伴奏者,手中的乐器钢琴,原本就是一件不太容易“歌唱”的乐器,特别是用钢琴为声乐伴奏,它就应该要贴近人声,更融入到歌唱当中。

1、要极力塑造歌唱性的音色。当我们在为声乐作品伴奏时,不可避免的会有前奏、间奏和尾奏。前奏、间奏和尾奏对声乐作品有着引导、烘托、铺垫、衔接的作用。前奏、间奏、尾奏以及它们之间的伴奏,能否与声乐形成默契,能否如人声般的具有歌唱性,这就考验伴奏者是否有好的触键技巧,是否对音色有很好的掌控能力。

要获得具有歌唱性的音色,手指触键的方法是多种多样的。触键时采用慢触键,那得到的声音就会柔和些,采用快触键,得到的声音就会明亮些;如用指腹触键,手指与琴键接触面变大,那声音就容易暗些,如用指尖触键,手指与琴键接触面变小,声音就会亮些;还要同时注意手臂、手腕、手指间要随歌唱有恰当的重心转移,手指与手指之间相互依赖,能使音与音之间的连接更加亲密,连接得更好。

2、要注意不同风格的歌唱性差异。不同时代、不同风格、不同作品、不同作曲家的歌唱性风格是不一样的。一定要先深入分析作品,作曲家、作品的时代背景,这样

才能针对不同的歌唱性风格采取相应的触键方法来正确处理作品。比如德彪西的作品会注重音与音之间的融合,使之富有色彩,莫扎特的作品则须注意手指触键时的清晰圆润。

3、要与合作者一同歌唱。当你在为别人伴奏时,你的内心也有着对歌唱的强烈追求,你就会体会到你所伴奏的作品中不同的歌唱情绪:是欢喜还是悲哀、是奔放还是含蓄、是庄严还是俏皮、是自信还是失望……并会情不自禁的与合作者一起感受歌唱、感受音乐。经过分析,判断出正确的分句及旋律走向,在保持气息连贯通畅的前提下按音乐发展的自然逻辑从内心唱出起伏和呼吸来。伴奏者与演唱者要“同呼吸、共命运”,这样演绎出来的作品才能合二为一,达到完美。

声乐作品中歌唱性技巧的运用

1、如果想达到柔美的效果,并切合作品的意境,需要营造出优美、恬静或是稍显凄凉的氛围。那就可采取慢触键或是增大手指与琴键的接触面积的弹法。例一、例二分别是两首作品的前奏,它们有着相似的结构形式。右手的旋律由弱拍开始,以单音为主,其间有较长时值的音符。右手采取这样的写法,主要是想营造一种恬美、宁静、意味悠长和孤独、凄凉的意境。左手分解和弦的伴奏织体正好填补了右手旋律中较长时值音符在听觉上的空白,并且还起到推动旋律,使音乐流动的作用。在这两首作品中,要求右手运用慢触键的方法,并且也可以将手指的触键位置由指尖稍稍移到指腹,这样旋律听起来会柔和很多;左手可运用贴键的弹法,让音符连贯、流畅。

2、如果想要得到作品需要模仿的某些物品的特殊效果,我们可以改变手指触键的高度或深度来达到。舒伯特艺术歌曲《纺车旁的格丽娜》,其钢琴伴奏部分就是模仿纺车的不停旋转,那么我们在弹这首作品时就可以在右手部分运用贴键弹奏的方法,以获得旋转的纺车效果并达到突出人物内心活动的目的。

3、在一些充满激情的作品中,我们要运用好手臂、手腕和手指的连接。在例四、例五中,我们要弹奏用八度和弦连接的旋律。因此要很好的运用重心转移,加强和弦间的相互依赖感,让它们的连接听起来更加的紧密,甚至加上踏板,把这些原本不好弹连贯的旋律弹得富有歌唱性。歌唱性触键这一弹奏技巧,对帮助我们弹好声乐钢琴伴奏起着重要的作用。

注释:

(1)(2)(3)引自《钢琴艺术研究》(论文集上)童道锦孙明珠编选 人民音乐出版社2003年。

参考文献

(1)童道锦、孙明珠编选《钢琴艺术研究》(论文集上),人民音乐出版社,2003年版。

(2)李斐岚《钢琴伴奏艺术纵横》,人民音乐出版社,1996年8月版。

(3)《钢琴艺术》2007年第八期。

(作者单位:厦门大学艺术学院音乐学院)

例一《情歌》

情歌

德彪西《情歌》

莫里斯·马利纳 编

徐占海、刘晖 曲

例三《纺车旁的格丽娜》

Nicht zu geschwind (不太快)

舒伯特《纺车旁的格丽娜》

(1797-1828) (独唱曲)

例四《我爱你中华》

我爱你中华

例五《我的祖国妈妈》

Moderato ma un poco meno mosso 我的祖国妈妈

莫里斯·马利纳 编

